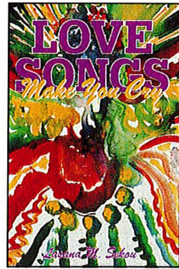
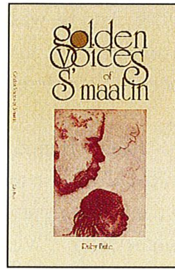
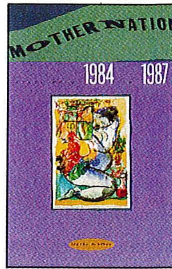
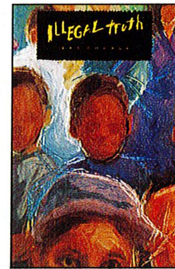

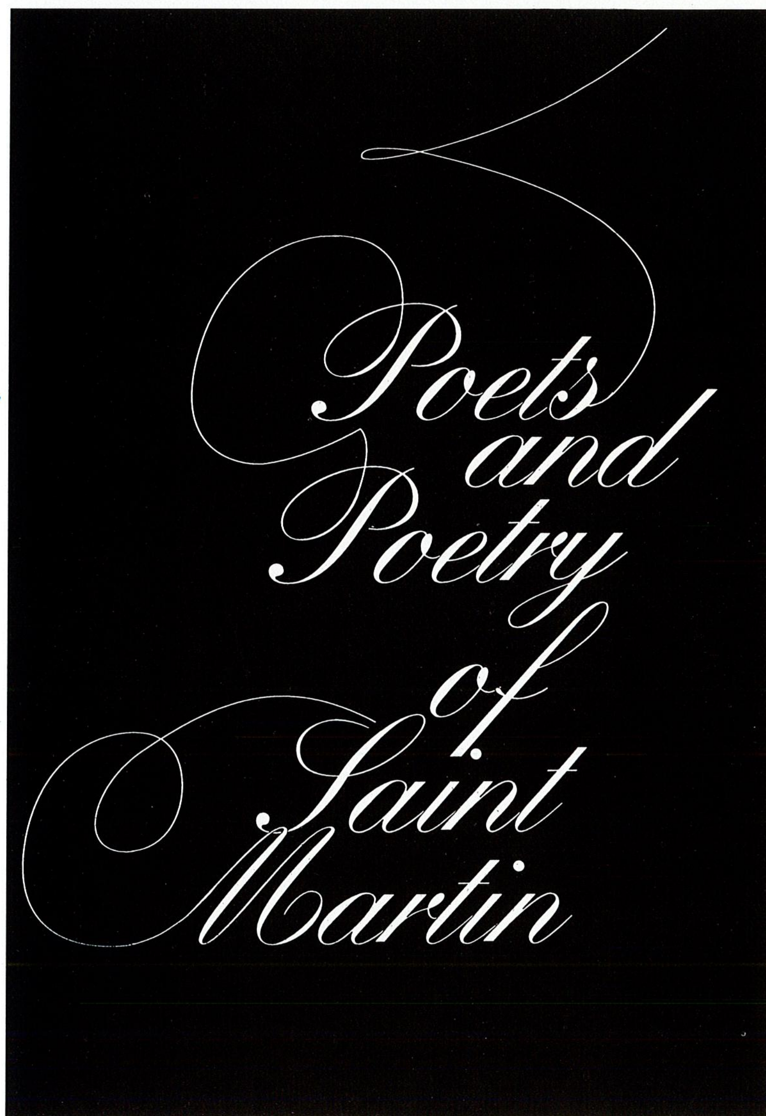

The expression of poetry on Saint Martin is not new. Pre-literate poets belonging to the Oral Tradition and literate poets and writers of verse have always been part of the cultural life of this island - praising her natural beauty, the Creator, and expressing her people's pain and pleasure in verse.

Not much is known of the early poets who heralded war and peace, who spun tales on the plantations, who chanted prayers to the ancients gods, or created spontaneous verse at the Emancipation.

They would have ranged from being recluse diary writers belonging to the plantocracy and salt-pan owners, to slave and working class bards, story-tellers, composers of shanties, work-songs, quimbés, and humorous rhymes to poke fun at the slave owners.

From available record, the known poets of Saint Martin started to come out of the poetic-seed during the 20th Century.

There is no evidence immediately available to suggest a linkage or continuum, to even entertain the idea, of there being a "school" or "tradition" of poetry from an older time to which the poets of the last 92 years are connected.

In fact, the poets ending the period of old Saint Martin, accepting historian Daniella Jeffry's proposition that modern Saint Martin had its beginnings in 1963, are not even connected to the vibrant voices of poetics rearing on the island today.

There are number pre-modern 20th century poets of Saint Martin whose poems reflect a European classical tradition. These are notably J.H. Waymouth, a newspaper man; Steve Kruythoff (1893-1967); and who might be called the literate rebel voice of that period, Fred Labega (1871-1937).

Their topics ranged from extolling the beauty of nature as in Kruythoff's lofty "Mount William at Sunrise"; Waymouth's patriotic/international 1918 poem "In Honor of the Allied Victors"; to Labega's anti-status quo sonnets.

Then there appeared an interesting crop of writers of verse and poets between 1963 and 1979 - the beginning of modernity for this nation. Among them are Charles Borromeo Hodge, Jr., an outstanding talent ; Clarence Peterson, a true poet's soul ; Mary A. Da Silva Connor, inspired by nature ; Neville Lake, whose "Beautiful Sorrel Christmas" still brings fresh images of traditional Saint Martin ; and Camille Baly, whose published verses, though few, could certainly cast him as the intellectual inconoclast of his generation. "The poetry written in the late sixties and early seventies shows a growing awareness of the poest's past and his culture. This new consciousness can be

attributed to the return of a group of Windward Islanders who had studied in Holland. The group consisted of people such as Camille Baly, Vance James, Jr., Stanley Hodge, Elaine Vlaun and others and became known as the "Workshop" which was also the name of its magazine.

The Workshop sought to bring the community to an awareness of itself, its past and its future. Smith should also be in this group as he is claimed with equal pride by both his native Saba and Saint Martin, his second home. Smith's 1981 survey booklet "Windward Islands Verse" is a cherished primer for anyone serious about investigating the beginnings of a Saint Martin literature. It names without prejudice as many folks as Smith could find who wrote poetry and/or published poems in magazines and newspapers such as St. Martin Day by Day, Windward Islands Opinion, S.S.S. Bulletin, Shaka, Workshop, and St. Maarten / St. Martin Newsday.

All of the above Saint Martin publications (except SSS Bulletin published in Holland) served as outlets for Saint Martin writers of verse and poets, and recorded this resilient genre of the nation's literature, which, says poet Lasana M. Sekou, "is now as a fledgling phoenix thrashing in the glowing coal keel of our Oral Tradition". Sekou maintains, and he posits his short stories as some sort of proof, that at its most authentic, Caribbean poetry and Caribbean literature as a whole, is linked to the Oral Tradition. "In the main, written literature refers to the creative forms of literary expresion, i.e. poetry, drama and the narrative. Because of its close relationship to music, folk stories, rhymes and riddles, poetry is generally reconized as man's first literary expression. This is probably also one of the reasons why poetry in the Windward Islands is much further developed, quantitatively speaking, than drama and the narrative" says Smith. So it is no mystery that poetry, as a form of literature, is today the most lively and "prolific" stream of the nation's literate expressions. In fact, Saint Martin holds her own alonside Curacao and Aruba in this genre, this according to Aruban educationist Wim Rutgers' chronology, which proposes Lasana M. Sekou as the most prolific poet of the Netherlands Antilles.

The "proliferation" of poetry in the 1980s and its unabated surging at the outset of the 1990s is also linked to Sekou. With Sekou came the publishing of poetry books. While his first book of poetry appeared in 1978 when he was a high-school student in New York City, Camille Baly maintains that it was not until the publication of Sekou's fifth book of poetry, Born Here, in 1986, that the poet did actually come "home".

Smith claimed Sekou's poetry as belonging to Saint Martin since the mid-1970s, but more as a junior voice among the "identity poetry" writers. But again the connection is not a reciprocative one, for while, writes Smith, "Windward Islanders became acquainted with the young poet Harold Lake, whose chosen name is now Lasana Mwanza Sekou," the then youngster's base and influence was stateside. Peppered as his poems were with Caribbean imagery, he did not know his senior or contemporaries voices in Saint Martin, who were themselves being influenced mostly by worldly events and trends and less by home-grown realities.

It should be noted, according to Smith, that it was Baly and Sekou who severed the poetic ties on Saint Martin from the European classical or traditional form of rhyme, sonnets, meter, etc, which reached a thrilling zenith on "The Rock" with Hodge. Both Baly and Sekou pioneered the "free style" verse on Saint Martin, with Sekou, says librarian Napolina Gumbs, reaching "an impressive... stylistic development," in his 1988 epic, "Nativity".

Sekou revolutionized poetry on Saint Martin not only in style, form, content, and delivery but also by encouraging poets and aspiring poets to publish their poems in Newsday ; establishing the non-profit foundation House of Nehesi Publishers ; and publishing the literary works of other writers. The writing and publishing of quality books have now been largely demystified. The readership, for enjoyment and scholastic purposes, of Saint Martin books is on the increase and the demand is yapping away not far behind.

It should'nt be a mystery too that most of the literary books published on Saint. Martin thus far are volumes of poetry. And among whom researchers will call someday pioneers, will be found Ruby Bute. Bute's Golden Voices of S'maatin (House of Nehesi, 1990) was gobbled up by the population and called a best-seller as a result. This is the first volume of poetry by a Saint Martin woman. The fascination of Bute's seminal volume has to do not so much with stylism, as with the mood its

Lasana M. Sekou

M.D. VAN DER LANDEN

content tends to generate, stretching like an elastic rubberband across old and modern Saint Martin. Its rather authentic, mild, unassuming nature flirts with a developing tension over what was, is and will be (i.e. who is a S' maatiner, and what is S'Maatin culture). With the publishing of poetry books, and increasing appreciation and opportunities to recite poetry, the 1980/90's poetic voices have met a challenge their forebears never faced : the more focused public, critical and at times scholarly scrutiny of their works-at home and abroad.

Nevertheless, the new poetic voices, mostly young voices rooted in the 1980s, and those entering the 1990s "loud and clear", are eyeing "publication" as an objective alongside the writing of poetry.

LOOKING AHEAD TROUGH THE DIN AND MIST

The poets and writers of verse spanning the 1980s and pushing their way through the gates of the 1990s, appear to want to be a breed apart : products of their time as much as bold producers attempting to shape the times in which they live and work. The revolutionary railing of Sekou ; the apocalyptic thundering style of Ras Changa ; the fresh daring teen voices of Esther Gumbs and Nolayca Janse ; the mild, motherly nudging of a Ruby Bute are more known to the public at large than any of the poets and poetic works before the present time. The dramatic but "sporadic" voices of Roberto Arrindell, Addie Richardson and Garfield Young need also to come up front more. One thing is clear about the 1980/90s group is that it is popularizing and Caribbeanizing poetry on Saint Martin like never before. The new voices poeticize more than just sporadically, at cultural manifestations and through the mass media which is available to them in an unprecedented variety. Their topics range, vigorously, from home-grown realities to international solidarity with the struggles and victories of humanity ; from the days of way back then, to brave and bold futures. What is certain is that Saint Martin literature, especially through poetry, is building itself up ; and poetry, becoming more of a people's thing, as it should be, is here to stay. May the muses of verse grant long life and imbue it with the good spirit of excellence, humility, and other such virtues to inspire the people in building a better human being, a better nation, a better world. As Ras Changa would say at this time, Selah (Amen).

Ed. No. : A version of this article appeared in Newsday (St Martin), vol. 15, No. 1769.

L'expression de la poésie à Saint Martin n'est pas récente. Les poètes de l'époque pro-littéraire appartenant à la Tradition Orale, les poètes littéraires et les écrivains en vers, ont toujours fait partie de la vie culturelle de cette île. Ils louaient la Beauté naturelle de Saint Martin, rendaient hommage au Créateur, et exprimaient la douleur et le plaisir des hommes à travers leurs poèmes.
On connaît peu les premiers poètes qui annoncèrent la guerre et la paix, qui, sur les plantations, racontaient des histoires, psalmodiaient des prières aux anciens dieux, ou qui créèrent des poèmes spontanés lors de l'Emancipation.

Ils auraient pu être ces inconnus qui écrivaient leur journal intime et qui appartenaient aux familles de plantocrates et de propriétaires de marais salants; ils auraient pu être aussi les bardes des esclaves et de la classe ouvrière, des conteurs, des compositeurs de chansons de travail, de quimbés, et de rimes humoristiques qui se moquaient des propriétaires d'esclaves. D'après les documents disponibles, les poètes connus à Saint Martin ont commencé à germer de la graine poétique durant le 20ème siècle. Il n'y a aucune preuve disponible dans l'immédiat suggérant qu'il y a eu une "école" ou une "tradition" de poésie venant des temps anciens, à laquelle les poètes des 92 dernières années auraient pu appartenir. En fait, les poètes de la fin de la période du vieux Saint Martin (si l'on accepte comme référence la proposition de l'historienne Daniella Jeffry, citant que le Saint Martin moderne trouve ses débuts en 1963), ne sont même pas reliés aux vibrantes voix de la poésie qui s'élèvent sur l'île aujourd'hui.

Il existe un certain nombre de poètes saint martinois pré-modernes par rapport au 20ème siècle dont les poèmes reflètent une tradition classique européenne. Ce sont notamment : J. H. Waymouth, un journaliste, Steve Kruythoff (1893-

May A. Da Silva Connor

M.D. VAN DER LANDEN

1967), et celui qui pourrait être décrit comme la voix littéraire rebelle de cette période, Fred Labega (1871-1937). Leurs sujets couvraient un vaste domaine allant des louanges de la beauté de la nature, comme dans le poème grandiose de Kruythoff "Lever de soleil au Mont William", au poème patriotique/international de Waymouth datant de 1918, "En honneur des Vainqueurs Alliés", aux sonnets anti statu quo de Labega.

Apparut alors, entre 1963 et 1979, le début de l'ère moderne pour cette nation, une moisson intéressante d'écrivains en vers et de poètes. Parmi eux on compte Charles Borromeo Hodge, un talent hors-pair; Clarence Peterson, le véritable esprit du poète; Mary A. Da Silva Connor, inspirée par la nature; Neville Lake, dont le "Beautiful Sorrel Christmas" nous rappelle encore des images récentes du Saint Martin traditionnel; et Camille Baly, dont les vers publiés, quoique peu nombreux, pourraient certainement le placer dans le rôle de l'intellectuel iconoclaste de sa génération.

"La poésie écrite à la fin des années soixante et au début des années soixante-dix démontre une conscience grandissante du passé et de la culture, de la part des poètes. Ce nouvel état de conscience peut être attribué au retour d'un groupe de natifs des Iles Sous le Vent (Windward Islands) qui avaient été faire leurs études en Hollande. Le groupe se composait de poètes tels que : Camille Baly, Vance James Jr, Stanley Hodge, Elaine Vlaun et d'autres, et devint connu sous le nom de "l'Atelier", qui était aussi le nom de leur magazine (Workshop). L'Atelier visait à amener la communauté à prendre conscience d'elle-même, de son passé et de son futur. Smith devrait aussi être dans ce groupe puisqu'il est revendiqué avec fierté, autant par son île d'origine, Saba, que par Saint Martin, sa deuxième patrie. Le livre d'étude de Smith datant de 1981, "Windward Islands Verse", est un document de qualité pour quiconque s'intéresse aux débuts de la littérature à Saint Martin. Il cite sans préjugé tous les gens qu'il a pu trouver qui avaient écrit ou publié des poèmes dans des magazines et des quotidiens, tels que : St Martin Day by Day, Windward Islands Opinion, S.S.S. Bulletin, Shaka, Workshop, et St Maarten / St Martin Newsday.

Toutes les publications de Saint Martin mentionnées ci-dessus (à l'exception de SSS Bulletin publié en Hollande) servaient d'exutoires pour les écrivains en vers et les poètes saint martinois, et attestaient de l'aspect vivace de la littérature nationale, qui, d'après le poète Lasana M. Sékou, "est considérée maintenant comme un phoenix novice se débattant au sein du coeur charbonneux de notre tradition orale".

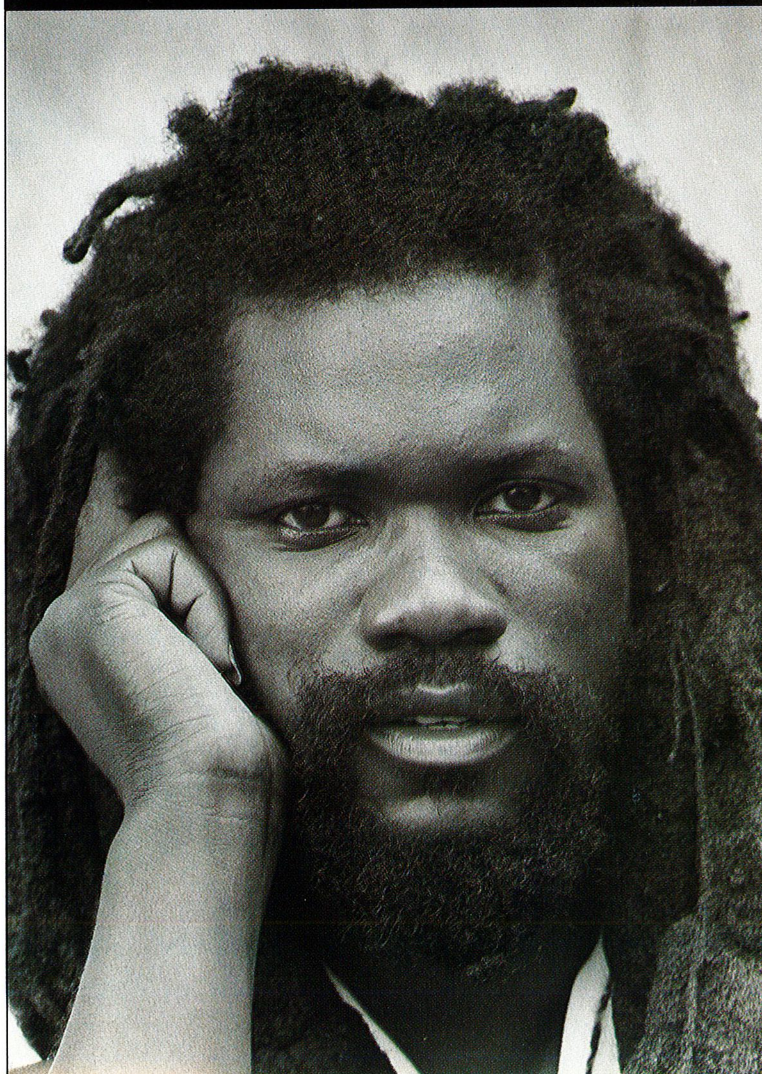
Sékou maintient, et avance ses nouvelles en guise de preuve, que dans leur manifestation la plus authentique, la poésie et la littérature caribéennes, en leur totalité, sont liées à la Tradition Orale.

"Dans l'essentiel, la littérature écrite se réfère aux formes créatives de l'expression littéraire, par exemple poésie, drame et récits. A cause de sa relation étroite avec la musique, avec les histoires folkloriques, les rimes et les devinettes, la poésie est généralement reconnue comme la première expression littéraire de l'homme". C'est probablement aussi une des raisons pour lesquelles "la poésie, dans les Iles sous le Vent, est un art bien plus developpé, en quantité, que l'expression dramatique ou narrative", dit Smith. Que la poésie, en tant que forme de littérature, soit aujourd'hui, la plus vivante et la plus "prolifique" des expressions littéraires de la nation, n'est pas un mystère. En fait, Saint Martin se place au même rang que Curaçao et Aruba, ceci d'après la chronique du pédagogue arubien Wim Rutger, qui propose Lasana M.Sékou comme étant le poète le plus prolifique des Antilles Néerlandaises.

La "Prolifération" de la poésie dans les années 1980, est aussi liée à Sékou. La publication de livres de poèmes vit le jour avec Sékou. Bien que son premier livre de poésie apparut en 1978, alors qu'il était encore étudiant à New York, Camille Baly maintient que ce n'est que par la publication du cinquième livre de poésie de Sékou, "Born Here" (Né ici), en 1986, que le poète est véritablement rentré chez lui. Smith déclare que la poésie de Sékou appartient à Saint Martin depuis le milieu des années 1970, mais n'est qu'une expression mineure comparée aux poètes de "la poésie d'Identité".

Mais encore le contact n'est pas réciproque parce que, écrit Smith, "les habitants des Iles sous le Vent se familiarisèrent avec le jeune poète Harold Lake, dont le nom adopté est maintenant Lasana Mwanza Sékou", à l'époque où sa base et ses influences étaient américaines. Bien que ses poèmes aient été épicés par des images très caribéennes, il ne connaissait les voix de ses aînés ou de ses

Ras Changa

M.D. VAN DER LANDEN

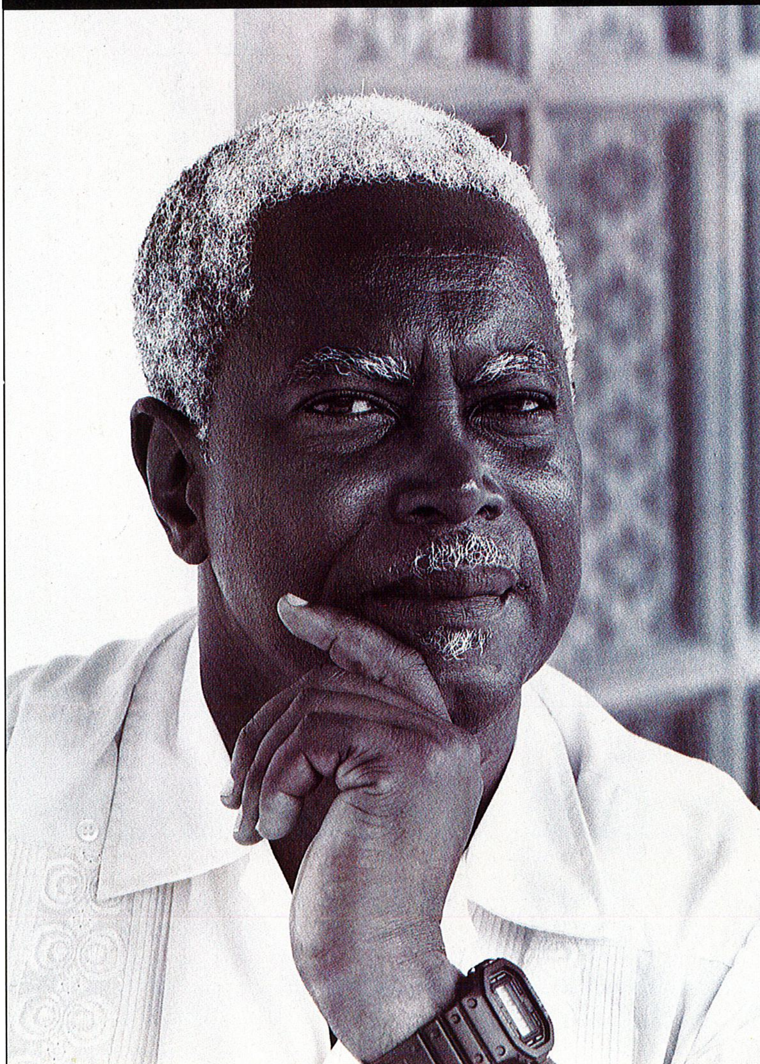
contemporains Saint Martinois, eux-mêmes influencés en grande partie par les événements et les tendances mondiales, que par les réalités de leur pays.

D'après Smith, on doit remarquer que ce sont Baly et Sékou qui ont libéré la poésie saint martinoise des formes de rimes et de sonnets des valeurs traditionnelles classiques de la littérature européenne, et qu' elle a atteint son zénith, avec "The Rock" de Hodge. Tous les deux lancèrent "le style libre" poétique, Sékou atteignant une "évolution stylistique imposante" dans son livre publié en 1988, "Nativity". Sékou révolutionna la poésie à Saint Martin, non seulement dans le style, la forme, le contenu et la transmission du message, mais aussi en encourageant les poètes et les aspirants poètes à publier leurs poèmes dans Newsday, en créant la fondation House of Nebesi Publishers, et en publiant les oeuvres littéraires d'autres écrivains. L'écriture et la publication de livres de qualité a maintenant été largement démystifiée. La lecture de livres saint martinois, pour le plaisir ou à des fins scolaires, est en hausse et fait face à une demande continuelle.

Ce n'est donc pas un mystère si la plupart des livres littéraires publiés à Saint Martin sont des volumes de poésie. Et parmi ceux que les chercheurs qualifieront de pionniers, on trouvera Ruby Bute. Le livre de Bute "Golden Voices of St Maatin" (House of Nebesi, 1990) fut littéralement dévoré par la population et de ce fait nommé un best-seller. C'est le premier volume de poésie écrit par une femme saint martinoise. La fascination exercée par l'oeuvre créatrice de Bute n'est pas tant due à son style, qu'à l'atmosphère générée par son contenu, qui s'étend comme un fil élastique entre le vieux Saint Martin et le Saint Martin moderne. Sa qualité d'authenticité, de douceur, et son absence de prétention, flirte avec une tension manifeste entre ce qui était, ce qui est et ce qui sera (par exemple, qui est "un S' Maatiner", et qu'est-ce que la culture de S' Maatin ?).

Avec la publication de livres de poésie, une appréciation accrue et les opportunités de réciter des poèmes, les voix poétiques des années 1980/1990 ont fait face à un défi que leurs prédécesseurs n'avaient jamais connu : le point de mire d'un public critique, et parfois l'examen détaillé de leur travail, chez eux et à l'étranger. Néanmoins, les nouvelles voix poétiques, pour la plupart de jeunes voix enracinées dans les années 80, et les voix des années 1990 "hautes et claires", considèrent la "publication" comme un objectif, au même titre que l'écriture poétique

Neville Lake

M.D. VAN DER LANDEN

REGARDER DROIT DEVANT A TRAVERS LE CHAHUT ET LA BRUME...

Les poètes et les écrivains en vers couvrant les années 1980 et faisant leur chemin aux approches des années 1990, paraissent vouloir appartenir à une race à part : produits de leur temps et aussi producteurs audacieux tentant de façonner l'époque dans laquelle ils vivent et travaillent. Le style "tête de ligne" révolutionnaire de Sékou, celui tonitruant et apocalyptique de Ras Changa, les voix hardies des adolescentes Esther Gumbs et Nolayca Janse, le style clément, maternellement réprimandeur de Ruby Bute, sont plus connus du grand public que les poètes ou les travaux poétiques d'autrefois.

Les voix dramatiques mais "sporadiques", de Roberto Arrindel, Addie Richardson et Garfield Young, ont besoin aussi de se mettre plus en avant. Une chose est claire, c'est que le groupe 1980/90 a popularisé et caribéanisé la poésie à Saint Martin comme jamais cela n'avait été fait auparavant. Les nouvelles voix poétisent autrement que sporadiquement, durant les manifestations culturelles et à travers les mass média qui leur sont devenus accessibles dans une variété sans précédent.

Leurs sujets ont une vigueur couvrant les réalités familières autant qu'une solidarité internationale avec les luttes et les victoires de l'humanité ; datant des jours anciens, jusqu'aux jours futurs braves et audacieux.

Ce qui est certain, c'est que la littérature saint martinoise, spécialement à travers sa poésie, est en train de se rendre forte, et la poésie, devenant plus populaire, comme elle se devrait l'être, est là pour rester. Puissent les muses de la poésie assurer longue vie et un bon esprit d'excellence, d'humilité, et adjoindre toutes les vertus qui inspireront les humains à devenir de meilleurs êtres, une meilleure nation, un monde meilleur.

Comme dirait Ras Changa en un moment pareil : Selah (Amen).

N.E Une version de cet article est parue dans Newsday (St Martin), vol 15, n° 1769.

Discover St. Martin - St. Maarten
Issue number seven. 1992.